

Zhongguo Wenhua
Zhishi Duben

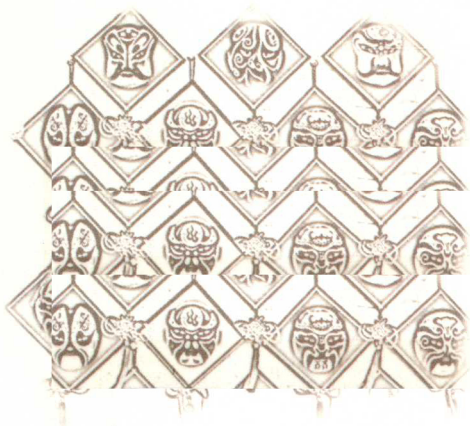
中国文化知识读本

主编

金开诚
编著 金东瑞

吉林出版集团有限责任公司
吉林文史出版社

中国戏曲脸谱

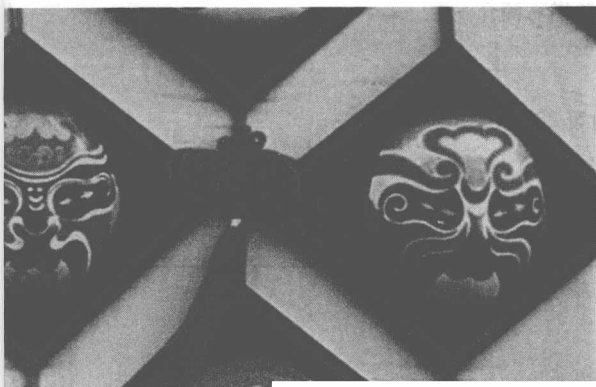
Zhongguo Wenhua
Zhishi Duben

中国文化知识读本

主编 金开诚
编著 金东瑞

中国戏曲脸谱

吉林出版集团有限责任公司
吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国戏曲脸谱 / 金东瑞编著. — 长春: 吉林出版
集团有限责任公司: 吉林文史出版社, 2009. 12
(中国文化知识读本)
ISBN 978-7-5463-1281-1

I. ①中… II. ①金… III. ①戏曲—脸谱—简介—中
国 IV. ①J815

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 223064 号

中国文化知识读本 中国戏曲脸谱

中国戏曲脸谱

主编: 金开诚 编著: 金东瑞

责任编辑: 曹恒 于涉 责任校对: 王凤翎

装帧设计: 曹恒 摄影: 金诚 图片整理: 王贝尔

出版发行: 吉林出版集团有限责任公司 吉林文史出版社

印刷: 长春市利源彩印有限公司

版次: 2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

开本: 650×960mm 1/16 印张: 8 字数: 30 千

书号: ISBN 978-7-5463-1281-1 定价: 14.80 元

社址: 长春市人民大街 4646 号 邮编: 130021

电话: 0431-85618717 传真: 0431-85618721

电子邮箱: tuzi8818@126.com

“全景”为该书部分图片提供者之一

因本书使用的个别图片无法与作者取得联系, 在此向作者表示
歉意, 并请作者及时与我们联系, 以便按标准支付您的稿酬。

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 请寄本社退换

《中国文化知识读本》学术委员会

主 任 胡宪武

副主任 马 竞 周殿富 孙鹤娟 董维仁

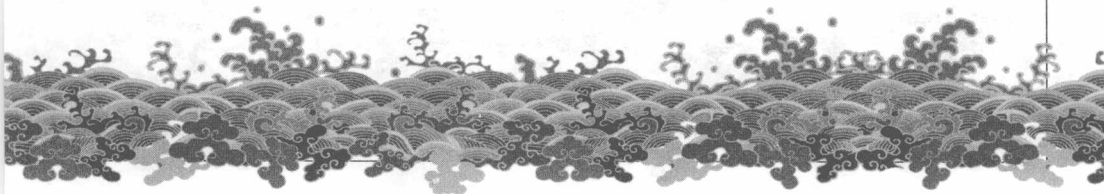
编 委(按姓氏笔画排列)

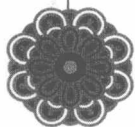
于春海 王汝梅 吕庆业 刘 野 李立厚

邴 正 张文东 张晶昱 陈少志 范中华

郑 毅 徐 潜 曹 恒 曹保明 崔 为

崔博华 程舒炜

关于《中国文化知识读本》

文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

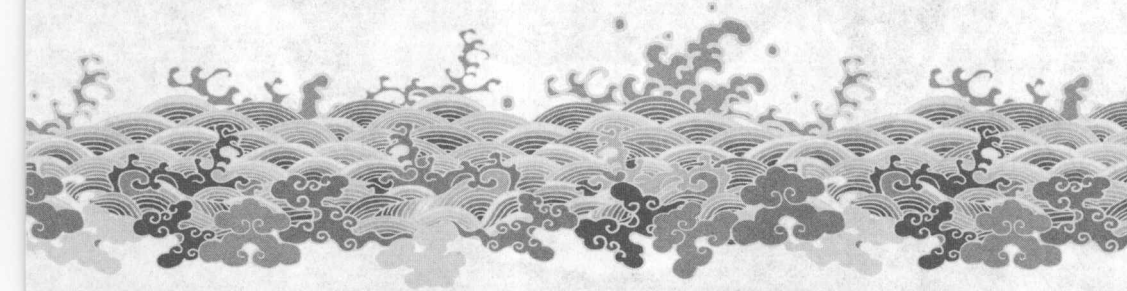
随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

《中国文化知识读本》是由吉林出版集团有限责任公司和吉林文史出版社组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

【目录】

①	戏曲脸谱的产生与发展历程	001
②	戏曲脸谱与传统文化	029
③	戏曲脸谱的特点	045
④	脸谱的分类	061
⑤	典型的戏曲剧种脸谱探秘	077

一 戏曲脸谱的产生与 发展历程

自一八四〇年鸦片战争以后，中国逐渐沦为半殖民地半封建国家，国家主权丧失，民族危机加深，社会矛盾激化，中国人民开始觉醒，民族意识逐渐觉醒，救亡图存的斗争日益高涨，各种形式的文艺运动相继兴起，戏曲艺术也在这种背景下得到了新的发展。

三星堆出土的面具

脸谱的产生有着悠久的历史。“中国戏曲脸谱,胚胎于上古的图腾,滥觞于春秋的雩祭,孳乳为汉、唐的代面,发展为宋元的涂面,形成为明、清的脸谱。”戏曲理论家翁偶虹先生一句话道出了脸谱古老漫长的发展历程,这与《中国戏曲脸谱艺术简史》中所载的内容也是相吻合的。

(一) 脸谱的萌芽

中国古代宗教祭祀和民间祭祀中,都有巫舞、雩舞,舞蹈的人常戴面具。面具,目前见诸史籍的是《周礼·春官》。在逐除疫鬼的雩祭仪式中的核心人物方相氏的装扮为:“掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣

朱裳,执攻戈扬盾。”然而,对方相氏的舞仪记载较详细的则是《后汉书·礼仪志》:“先腊一日,大雩,谓之逐疫。”这些便是记载的“驱傩”活动——驱邪逐疫而演出乐舞。傩面具千姿百态,人神鬼兽俱全,正邪分明,表现出各自的特点。

特别值得注意的是,文物考古实际出土的面具实物不仅是有力的证明,而且年代较文献记载为早。如1936年在安阳殷墟发掘出了一批青铜面具;1986年在四川广汉三星堆又发掘出了商代青铜面具;在四川成都以北古蜀遗址三星堆的文物里,出土了四五十个青铜面

三星堆出土的面具

具。这说明面具早在距今四千年左右上古时期蜀王的祭祀礼仪的活动中就已出现，上古时期的中国古舞中有带着面具的舞蹈是确定无疑的了。后世傩活动中融入了大量世俗化、人性化的社会生活内容，在中国一些地区逐渐形成了戏曲剧种，如贵州的“傩坛戏”“脸壳戏”、湖北的“傩戏”、湖南的“傩堂戏”等。直至 20 世纪 80 年代，中国贵州省兴义地区布衣族村民喜爱的古老地方戏，仍有戴艺术面具演出的习惯，这可算是脸谱历史中的活化石。

面具本身并不只是脸谱，更不是为了戏曲而发明创造出来的东西。它们之

民间巫师面具

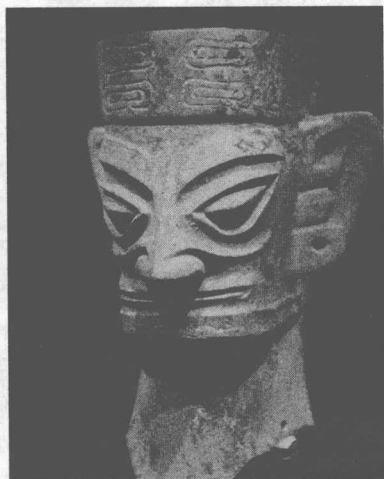

所以在古代出现，一是为了生存斗争，用以恐吓危害人类的猛兽之类；二是作为民族或部落成员相互识别的外在标志，是“图腾文化”的反映。诸如日、月、星、辰、风、雨、雷、电、虎、豹、龙、蛇之类；三是作为装饰美化。其中，与戏曲脸谱直接相关的，便是装饰美化的功能。即使是丑角人物，其脸谱虽丑，但却是一种艺术美。所以，面具只是产生脸谱的生活矿藏，而戏曲脸谱则是一种艺术，这是二者的本质区别。脸谱是“青出于蓝而胜于蓝”。

（二）脸谱的形成

1. 秦汉

秦汉时流行一种角抵戏，相传产生于战国，推广于秦汉。角抵戏起初由蚩尤戏发展而来，蚩尤戏是一种竞技表演，很可能是原始时代祭蚩尤的一种仪式舞蹈，逐渐在民间发展成为武术竞技的角抵戏。蚩尤戏表现蚩尤与黄帝争斗，表演者戴着牛角假面相抵。到了汉代，民间更进一步把角抵戏剧化了，如《东海黄公》就是具有故事性的角抵戏。汉代以后，随着故事性情节在歌舞节目中的增多，面具不仅装神扮鬼，刻画世俗人物的也逐渐增多了。

面具本身并不是为戏剧而创造的

汉代宫廷还经常有大规模的“百戏”演出,包括音乐、舞蹈、杂耍、马戏等,技艺繁多,场面庞大。百戏的演出中有“豹戏”“大雀戏”以及“鱼龙曼延”等,这些表演大多是模仿动物形象的舞蹈,演者都是伪作假面或戴“假头”来扮演动物。山东沂南北寨村出土的汉墓百戏画像石刻中,有的演员就是戴假面具的。出土的汉代陶俑也有百戏的场面。

2. 南北朝

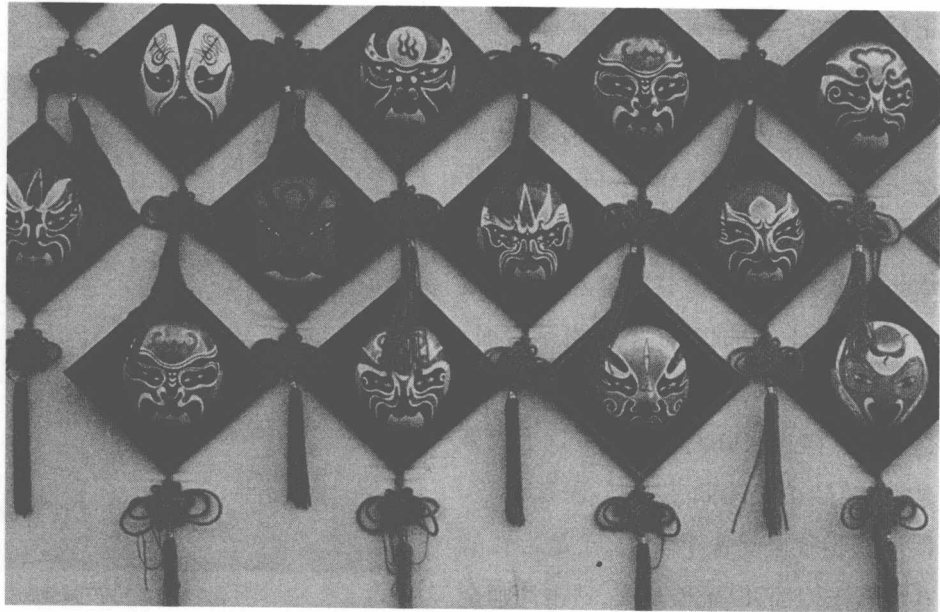
关于舞台脸谱兴起流传最广的一个传说,莫过于南北朝北齐兰陵王的故事了。兰陵武王高肃,一名孝瓘,字长恭,是文襄第四子。据《旧唐书·音乐志》记载:“北齐兰陵王长恭,才武而面美,常著假面以对敌。尝击周师金墉城下,勇冠三军,齐人壮之,为此舞以效其指麾击刺之容,谓之兰陵王入阵曲。”《北齐书》又记载:“芒山之败,长恭为中军,率五百骑再入周军,遂至金墉之下,被围甚急,城上人弗识,长恭免胄示之面,乃下弩手救之,于是大捷。武士共歌谣之,为《兰陵王入阵曲》是也。”这个故事是说,兰陵王长恭武艺很高、勇猛无敌,但他的相貌俊美像个女子,于是常在战斗中戴上假面,以威慑敌人。“击周师金

脸谱最早用于威慑敌人
戏曲脸谱的产生与发展历程

“破城下”“芒山之败”是指在公元 564 年，北方草原的突厥和黄土高原的北周对北齐发动进攻，北齐重镇洛阳被北周十万大军团团围困，城外北齐援军发动了一次次进攻都被北周军队击溃，眼看就要面临全军覆灭的局面。这时，受命为中将军的兰陵王戴着“大面”，身穿铠甲，手握利刃，率领五百精骑，奋勇杀入周军重围，势如破竹，一直杀到洛阳城下。守城的北齐军队被困多日，不敢贸然开门，兰陵王摘下面具，城上的北齐军立即欢呼起来，打开城门，与城外大军合兵一处，奋勇杀向周军，周军大败。北齐人为此编了个兰陵王戴面具击敌的歌舞节目——

众脸谱像

京剧脸谱

《兰陵王入阵曲》，此节目在唐代宫廷中也经常演出。节目中扮演兰陵王的演员佩戴假面，有不少人认为这是后世脸谱的起源。

3. 唐

唐代歌舞中除了使用面具之外，有时也会涂面化妆。涂面化妆是指在演员脸上直接涂粉墨。由于戴面具只有一种表情，不利于演员丰富表情的表达，所以歌舞节目中的演员，有的开始涂面。涂面化妆虽然还没有后世戏曲中开脸的造型，但它已成为后世戏曲脸谱的直

京剧表演

接基础。当时歌舞中，面具与涂面两种方式都被采用，戏曲正式形成以后，脸谱与面具仍然交替使用。

但随着中国戏曲艺术的发展，戴面具演戏越来越不利于演员面部的表演，艺人们就用粉墨、油彩、锅烟子直接在脸上勾画，这样就逐渐产生了脸谱。为适应露天演出，所勾脸谱一般只用黑、红、白三种对比强烈的颜色，强调五官部位、肤色和面部肌肉轮廓，如粗眉大眼、翻鼻孔、大嘴岔等。这种原始的脸谱是简单粗糙的，随着戏曲艺术的发展逐渐装饰化了。

唐代的参军戏较为兴盛，戏中有两个角色，一个是“参军”，即扮官的被戏弄

角色；一个是“苍鹘”，即担任戏弄职务的角色。“参军”相当于净，“苍鹘”相当于丑。表演以滑稽调笑为主。这两个角色都以粉涂面，是涂面化妆。五代十国时期，涂面化妆已相当流行，只是还没有形成某些稳定的表现形式。

(三) 脸谱的发展

1. 宋金

宋代，是戏曲逐步形成的时代，涂面化妆得到进一步发展。在宋杂剧、金院本中，涂面化妆形成了两种基本类型：一是“洁面”化妆，一是“花面”化妆。

武生是京剧中擅长武艺的角色

戏曲脸谱的产生与发展历程